

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
"Чесменская детская школа искусств"

Утверждена
Педагогическим советом
МКУДО "Чесменская ДШИ"
Протокол № 1 от 31.08.2022г.
Директор _____ Устинова Н.А.

**Основы музыкального исполнительства
(Общее фортепиано)**

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
в области музыкального искусства
(7-летний срок обучения)**

Программу составили Овсянникова Т. Н., преподаватель высшей квалификационной категории МКУДО "Чесменская ДШИ"

Рецензент: Преподаватель высшей квалификационной категории МКУДО "Светловская ДШИ" Салова О. М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно действующим планам, ученики инструментальных отделений кроме основного предмета - специальности (2 ч. в неделю) имеют час на предмет по выбору. И если специальность ставит своей целью обучение учащихся исполнительским навыкам игры на инструменте, изучение репертуара, расширение музыкального кругозора, то курс предмета по выбору предусматривает формирование и развитие творческих навыков учащихся.

Именно творчество способствует более эмоциональному и, вместе с тем, осмысленному отношению учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из них, помогает в исполнительской практике. Поскольку творчество ребенка связано с самостоятельными действиями, он психологически раскрепощается, учится аналитически мыслить. Все эти навыки являются очень важными и полезными для любого исполнителя. Это значит, что данный предмет является хорошим дополнением к основному предмету-специальности.

Необходимость создания данной программы обусловлена отсутствием министерской программы по данному предмету.

Структура предмета в целом и урока в частности должна обеспечивать основные дидактические принципы обучения: последовательность, постепенность в развитии творческих навыков.

На основе собственного опыта мною был составлен план построения урока, который на протяжении последних лет остается, в основном, неизменным. Каждый урок включает в себя следующие разделы: чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, подбор аккомпанемента к мелодии, слушание, импровизация, игра ансамблей. Чтение с листа и транспонирование, подбор по слуху, подбор аккомпанемента и импровизация - в чем-то схожие процессы. Очевидно, что навыки чтения с листа являются базой для транспонирования. В свою очередь, транспонирование является промежуточным звеном между чтением с листа и подбором по слуху. И, наконец, навыки подбора по слуху - база для развития основ импровизации. Поэтому все эти формы работы необходимо совмещать на протяжении всего курса обучения.

Все предлагаемые формы деятельности служат развитию творческих навыков учащихся, необходимых им в дальнейшем для домашнего музицирования. Ведь ни для кого не секрет, что большинство учащихся закончив музыкальную школу навсегда забывают выученную программу и больше никогда не подходят к инструменту. А если еще учесть, что

музыкантами-профессионалами становятся единицы, то тем более очевидно, что роль музыкальной школы заключается, в большинстве своем, в воспитании музыкантов-любителей.

Задача обучения заключается в том, чтобы через развитие творческих способностей приобщить учащихся к активной самостоятельной деятельности. Современная теория творческих способностей утверждает, что эти способности, развитые в одной области, на одном материале, благотворно сказываются на формировании общих способностей личности, умении творчески мыслить, созидать и при благополучных условиях могут переходить на другие области деятельности. Эта теория позволяет надеяться, что способности ребенка, развитые, например, средствами музыки и приобщения в той или иной мере к самостоятельной элементарной деятельности и творчеству в процессе обучения могут перейти в творческую активность и стать творческими способностями, а могут быть и свойством личности. Ведь известно, что детское творчество является лишь первоначальной ступенью творческой деятельности взрослого человека. И кем бы ни стал в дальнейшем ребенок - музыкантом или врачом, ученым или рабочим, задача педагога - воспитывать в нем творческое начало, творческое мышление. Привитые желание и умение творить скажутся в любой сфере его будущей деятельности.

Данная программа не является строго обязательной и не имеет ограничений в работе со всеми учащимися. Различие творческих способностей учеников требует индивидуального подхода к каждому. И это касается не только структуры урока, но и каких-либо ограничений по классам. Каждый ребенок занимается в силу своих способностей, и было бы бессмысленно ограничивать его и здесь (как на специальности) рамками программы. Не задается здесь и домашнее задание.

Для систематизации пройденного материала на каждом уроке ведутся записи о проделанной работе. Контроль за успеваемостью осуществляется на основе текущих оценок и по результатам контрольных уроков. В конце второго полугодия проводится проверка навыков учащихся в форме зачета.

Остается только добавить, что такая смена форм работы внесет в урок разнообразие, уводя от монотонности, и тем самым повысит интерес и снизит утомляемость детей.

Рассмотрим основные задачи и методические приемы работы по развитию творческих навыков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

/ - Чтение с листа

" Учить чтению нотного текста - значит прежде всего всесторонне развивать ученика как музыканта." (М.Э.Фейгин).

Чтение с листа- это одно из ключевых умений музыканта, необходимых для всех видов его практической деятельности. Ученик, имеющий опыт чтения нот с листа, быстрее и легче разучивает их. Музыкальное мышление при чтении с листа заметно активизируется, восприятие становится более ярким, обостренным, цепким.

Важной предпосылкой грамотного чтения с листа является предварительный зрительный анализ нотного текста. Он включает в себя определение тональности, размера, особенностей фактуры, развития ритмического рисунка, мелодической линии, определение темпа, динамики, штрихов.

Можно обозначить несколько условий, позволяющих свободно читать музыкальное произведение:

1) быстрая ориентация в музыкальном тексте, т.е. уверенное знание " языка" нот, системы нотного обозначения;

2) умение " забегать" глазами вперед;

3) быстрая и точная двигательная реакция исполнителя на то, что воспроизводится, т.е. свободное ориентирование рук и пальцев на клавиатуре, владение аппликатурной техникой, облегчающей исполнение произведения;

4) умение играть, не глядя на клавиатуру. При чтении с листа очень часто учащиеся испытывают затруднения, когда им приходится сосредотачивать внимание на нотном тексте и играть, не глядя на клавиатуру. Вместо того, чтобы последовательно и непрерывно читать нотный текст, опережать зрением свое исполнение, учащиеся "ищут" на клавиатуре нужный звук, клавишу или проверяют взятый аккорд. Это, естественно, вызывает частые остановки в игре. Такое положение получается в результате отсутствия контакта между зрительным восприятием нотного текста и физическим ощущением клавиатуры.

5) умение быстро ориентироваться в нотном тексте - графическое чтение. Суть его заключается в том, что ученик читает нотный текст не ноту за нотой, а следя за контуром движения мелодии, а позже и более сложных музыкальных оборотов.

Развитию всех этих навыков и должна быть подчинена работа на каждом уроке.

На всем протяжении обучения чтению с листа усилия педагога должны быть направлены на то, чтобы учащийся играл предложенный текст сразу двумя руками без упрощений, грамотно и выразительно. Для успешного

развития этого умения важно на всех этапах соблюдать одно неперенное условие-степень сложности музыкального материала должна соответствовать возможностям исполнителя . Однако, в средних и старших классах полезно добавлять еще и чтение с листа более сложных произведений. А для того, чтобы учащиеся могли исполнять с листа нотный текст, сложность которого не позволяет воспроизвести его во всей полноте, их нужно последовательно обучать упрощению фактуры изложения музыкального материала при обязательном сохранении мелодии и гармонической основы произведения.

II — Транспонирование

Параллельно с чтением с листа целесообразно проводить транспонирование. Так, прочитав пьесу с листа, следует предложить ученику исполнить это произведение в другой тональности. Благодаря транспонированию происходит активное развитие музыкального слуха, формируется сознательное отношение к прочтению текста, закрепляются и внедряются в практику теоретические знания.

Сам процесс транспонирования может осуществляться по двум направлениям: а) на материале, усвоенном в оригинале по слуху; б) на материале, усвоенном в оригинале по нотам. В целях активизации слуха на первых шагах обучения транспонированию лучше ограничиться материалом, усвоенным по слуху. В дальнейшем следует широко использовать материал, разученный по нотам. Для транспонирования с листа удобно пользоваться музыкальным материалом, предназначенным для младших классов музыкальной школы.

Немаловажное значение при транспонировании по нотам имеет выбор тональностей. Удобнее всего начинать транспонировать с тональностей, не имеющих при ключе знаков альтерации, и тональностей с одним ключевым знаком. Дальнейшее усвоение тональностей целесообразно осуществлять на основе последовательного увеличения количества ключевых знаков. Это удобно как с теоретической, так и с практической точек зрения. И еще один момент. На первоначальном этапе транспонирования по нотам следует выбирать наиболее удобные виды транспонирования - на $m2$ и 62 . Легким является и транспонирование на хроматический полутон: при нем все ноты остаются на прежнем месте и лишь ключевые знаки мысленно заменяются знаками, соответствующими новой тональности.

III - Подбор по слуху

Под игрой по слуху мы понимаем исполнение на инструменте музыкального материала, усвоенного на основе музыкально - слуховых представлений без помощи нот.

Воспитываются навыки игры по слуху в процессе подбора материала, который имеет две формы: а) усвоение музыки в первоначальной тональности; б) усвоение музыки в новой тональности, т.е. в виде транспонирования.

В процессе подбора и транспонирования по слуху у исполнителя развивается музыкальная память и слухо - двигательная взаимосвязь, т.е. умение "слышать" клавиатуру.

Основу учебного материала для игры по слуху составляют как небольшие попевки (на начальном этапе), так и песенный материал в средних и старших классах. Одно неперемное условие: прежде чем подбирать мелодию, ученик должен хорошо ее запомнить, т.к. играть по слуху можно лишь при наличии прочных и ясных слуховых представлений данного материала.

IV-Подбор аккомпанемента к мелодии

Одним из видов музицирования является подбор аккомпанемента к мелодии. Такая работа развивает гармонический слух, музыкальную память, помогает проявить фантазию. Однако без необходимого исполнительского опыта, без сформировавшейся слуховой базы, без теоретических знаний трудно приступить к такому заданию.

Интересный опыт по подбору аккомпанемента с начинающими предлагается Н. А. Ведерниковой в работе "Я играю и пою". Упражнения сгруппированы в три раздела. Первый посвящен мелодиям, к которым подписаны ступени, выполняющие роль гармонической под- лержки . С такими заданиями учащиеся легко справляются, едва научившись читать ноты, определять тонику, тональность, познакомившись с понятиями ступени тональности.

Второй раздел посвящен использованию интервалов в аккомпанементе как средству обогащения звучащего ступенчатого баса. Предварительно необходимо разучить мелодию, проиграть бас, затем сыграть интервалы и лишь потом соединить аккомпанемент с мелодией.

Третий раздел еще более усложняет задачу. Теперь аккомпанемент состоит не из одного, а из двух интервалов. Такое занятие приводит учащегося к постепенному усвоению аккордов в аккомпанементе.

Одним из видов подбора является самостоятельный подбор баса к мелодии. Как показывает опыт, дети без особых усилий справляются с таким заданием.

И, наконец, подбор аккордового аккомпанемента, который следует проводить в следующей последовательности: 1) сыграть и проанализировать мелодию; 2) сыграть мелодию с басом (на начальном этапе); 3) сыграть мелодию с аккомпанементом гармонического вида; 4) исполнить с аккомпанементом фактурного вида, соответствующим характеру мелодии.

В качестве музыкального материала могут быть использованы как простейшие мелодии (например, из сборников по сольфеджио), так и наиболее известные песни.

В нотной практике существует много сборников, аккомпанемент в которых представлен в виде буквенных обозначений. Для домашнего музицирования подобное изложение песенного материала очень удобно, необходимо только знать систему обозначений. Поэтому, примерно с 4 класса происходит знакомство (на более легких примерах) и постепенное закрепление данного навыка. Здесь возможно несколько вариантов аккомпанемента: 1) мелодия в правой руке, аккорд - в левой; 2) бас в левой руке, аккорд - в правой; 3) аккорд присоединяется к мелодии в правой руке, в левой - басы с заполнением в кварту.

V - Слушание (младшие классы)

"При исполнении музыки первое, важнейшее условие - это понимание и сопереживание ее эмоционального смысла" Г. Коган.

Итак, задача этого раздела - воспитать эмоциональное и осознанное отношение ученика к музыке. Приобщение к музыке проходит успешно, если развивать у детей способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные образы. Чтобы приобщиться к музыкальному искусству, важно самому ребенку пережить эмоциональное содержание музыкального произведения. Дети, слушая музыку, учатся сопереживать чувствам и мыслям, выраженным в пьесах и песнях.

Музыкальные произведения должны быть доступны по восприятию и отличаться ярким выражением определенного настроения. Особенно чувствуют дети различие характера музыки в двух контрастных произведениях. Вот почему они легко сопоставляют, например, веселую песню "Солнышко" и печальную "Дождик".

Беседуя о музыке необходимо донести до детей мысль о том, что музыка - это не набор звуков, что, сочетая яркую мелодию, выразительные

интонации, характерный ритм, гармонию композитор образным языком выражает свое отношение к окружающему миру, свои чувства и настроения. А передать настроение, заложенное кем-то, может только хороший посредник, понимающий и чувствующий образ. Поэтому очень важно развивать у детей умение не только слушать музыку, но и высказываться о ней. Такие беседы помогают пробуждать и развивать музыкальную фантазию, образное мышление, способствуют более осмысленному отношению к музыке и творческому труду композиторов, к изучаемым произведениям.

Очень часто в беседе дети затрудняются определить характер прослушанного произведения из-за бедности словарного запаса. Поэтому очень важна работа по обогащению детской речи эпитетами. Хорошую помощь в этом может оказать использование таблиц прилагательных, определяющих характер произведения. От целостного восприятия характера произведения переходим к осознанию особенностей музыкальной речи. На примере произведений, отличающихся ярким выражением определенного настроения ученик знакомится с комплексом выразительных музыкальных средств, ощущая их неразрывную связь с эмоциональным содержанием музыки. И наоборот, отмечая выразительное значение тех или иных средств, он постепенно приобщается к музыкальной речи, в связи с чем целостное восприятие им музыки становится полноценнее, осознаннее и эмоциональнее.

VI- Импровизация

Этот раздел является непосредственным продолжением предыдущего, поскольку занятия по сочинению призваны пробуждать и развивать музыкальную фантазию, образное мышление, способствовать более осмысленному отношению к музыке, к изучаемым произведениям. Поэтому, побеседовав о характере и средствах музыкальной выразительности в произведениях, созданных композитором, ребенок пытается с помощью этих средств сочинить что-то свое. С малышами это происходит в форме сочинения по картинке. Ученик придумывает рассказ и обыгрывает его на инструменте. Причем заранее обговариваются регистр, темп, динамика.

В ходе дальнейшей работы по импровизации происходит более детальное знакомство ученика с принципами мелодического изложения: даются сведения о составных частях мелодии (мотив, фраза, предложение), о кульминации и завершении построения, о секвенционном развитии, о ритмическом разнообразии и разнообразии мелодического рисунка. Далее, в частности, выполняются, например, такие задания: досочинить фрагменты песен или инструментальных мелодий на данный ритм или

самостоятельно, сочинить ритмический аккомпанемент к песне или пьесе, сочинить второй голос, составить из данных фрагментов музыкальную сказку, например, "Колобок" (т.е. происходит знакомство с музыкальными формами- 2-х и 3-х частная форма, форма рондо, вариации).

И еще один вид деятельности - мелодизация данного текста. Здесь уже необходимо применить все полученные навыки (развитие мелодии, строение фраз, тональная основа).

Такая поэтапная работа с постепенно усложняющимися заданиями поможет ребенку активно освоить важнейшие элементы музыкального языка, осмысленнее станет разбор произведений, возрастет элемент самостоятельности в работе.

VII -Игра ансамблей

К обучению ансамблевой игре целесообразно приступать буквально с первого класса, поскольку такая игра приносит неоценимую пользу в деле развития творческих способностей вообще и фортепианных навыков в частности.

Игра в ансамбле предельно активизирует внимание исполнителя, вырабатывает у него умение играть без остановок, крепко "держит" его в рамках заданного темпа. Кроме того, такая игра развивает у учащихся и такие необходимые исполнительские навыки, как память, внутренний слух, чувство метроритма, умение слушать не только себя, но и партнера, согласовывать звучность своей партии со звучностью партии партнера. В частности, при чтении второй партии нужно помнить, что мелодия должна быть всегда ведущей, сопровождение полностью следует за ней, за ее интонацией и нюансами.

Б и б л и о г р а ф и я

1. Ведерникова Н. А. "Я играю и пою". Ч. 2003.
2. Лидина Т. "Я умею петь". Ростов-на-Дону. 2000.
3. Нечаев А. Ю., Яновский О. П. "Методика обучения игре на фортепиано". Ч. 1998.
4. Основы музицирования. Программа и методические указания для муз. училищ по специальности "Хоровое дирижирование". Миасс. 1995.
5. Самошина Е. Г. "Основные принципы формирования навыков чтения нот с листа в классе специального фортепиано". Ч. 2003.
6. Сотниченко Т. В. "Музыкально-ритмическое воспитание в развитии творческих способностей учащихся на уроках сольфеджио". Ч.2003.
7. Сочинение. Программа для детских музыкальных школ. М. 1990.

8. Чтение с листа и транспонирование. Программа для муз. училищ и училищ искусств по специальности "Народные инструменты". М. 1990.

Н о т н а я л и т е р а т у р а

1. "Ансамбли для фортепиано". Сост. Л. Л. Фундлер. Киев. 1990.
2. Арцышевский Г. "Курс систематизированного сольфеджио". М. 1989.
3. Борухзон Л., Волчек Л. "Азбука музыкальной фантазии". I тетрадь. С-Петербург. 1998.
4. Борухзон Л., Волчек Л. "Азбука музыкальной фантазии". IV-VII тетрадь. С-Петербург. 1998.
5. Ветлугина Н. "Музыкальный букварь". М. 1988.
6. "Для самых маленьких". Пьесы советских композиторов для фортепиано. М. 1980.
7. "Кому что нравится" песни на ст. М. Пляцковского. М. 1992.
8. Лещинская И. "Малыш за роялем". М. 1989.
9. Ляховицкая С. "Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре". Л. 1970.
10. Милич Б. "Маленькому пианисту". Киев. 1989.
11. Николаев А., Натансон В., Малинников В. "Фортепианная игра". М. 1978.
12. "От улыбки станет всем светлей". М. 1998.
13. "Первые шаги". Ростов-на-Дону. 1992.
14. "Популярные пьесы для фортепиано". Сост. Гончаренко В. В. Киев. 1990.
15. Подвала В. Д. "Давайте сочинять музыку". Киев. 1990.
16. "Рисунки на асфальте". Песенник. М. 2002.
17. "Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей".
18. Соколов Н. "Ребенок за роялем". М. 1989.
19. "Хрестоматия для фортепиано". Сост. Бакулов А., Сорокин К. М. 1990.
20. Чайковский П. И. "Детский альбом". М. 1978.
21. Шаинский В. "Избранные песни". М. 1989.
22. "Юным пианистам". Сост. Шульгина В. Д., Маркевич Н. А. Киев. 1990.